(Jul. 02) ''Si el hombre pudiera decir'' de Cernuda *Juan Carlos Jiménez Jiménez*
“Si el hombre pudiera decir'' Si el hombre pudiera decir lo que ama, Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo Como una nube en la luz; Si como muros que se derraman, Para saludar la verdad erguida en medio, Pidiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, La verdad de sí mismo, Que no se llama gloria, fortuna o ambición, Sino amor o deseo, Yo sería aquel que imaginaba; Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos Proclama ante los hombres la verdad ignorada, La verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu Como leños perdidos que el mar anega o levanta Libremente, con la libertad el amor, La única libertad que me exalta, La única libertad por que muero. Tú justificas mi existencia: Si no te conozco, no he vivido; Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido.

1.- Localización Es un poema que pertenece a su obra *Los placeres prohibidos*. Se trata de un libro voluntariamente hermético. Con el mito de Dionisos, el dios del placer, Cernuda simboliza la desobediencia a las reglas, que permite acceder a los *placeres prohibidos*: el amor es libertad, goce, aspiración de unidad, fusión con la naturaleza. Pero también puede constituir un deseo frustrado, la imposibilidad de comunicación, la soledad. Los placeres prohibidos mantiene las imágenes oníricas e incorpora los versos alejandrinos sin rima, así como poemas en prosa. El uso de la primera persona otorga a los textos un carácter de confesión. **2.- Tema y resumen** El tema del poema es el siguiente: *La única razón de la vida: la libertad del amor*. (Aclaración: El anhelo romántico de amor pleno topa en Cernuda con las barreras que le pone la realidad). Proponemos este resumen: Cernuda pretende explicar el significado que para él tiene el amor, intentando presentarlo en su estado más puro ya que lo considera la única verdad del hombre. También describe con exactitud una extraña paradoja, la que supone que la libertad que el amor le proporciona consista en apresarle en la persona amada, el único sentido de su mezquina existencia. Finaliza con una bella declaración de amor. **3.- Estructura y contenido** El texto se divide en tres partes: a) Del verso 1 al 13. En estos primeros versos, y mediante una estructura condicional, el autor intenta expresar el amor puro, honesto, sin aditivos, el amor oculto e inconfesable, dejando de un lado todo lo material que simboliza el cuerpo y que muchas veces constituye un impedimento para que una relación logre salir adelante. Si la persona consigue aislar su amor descubrirá la única verdad del hombre. Una verdad representada por el amor y el deseo, ahora sinónimos, y que se oculta tras las capas superficiales de la persona: la verdad del amor verdadero. Y dentro de esta primera parte puede distinguirse una subdivisión: tras ser formulado el deseo o anhelo en los diez primeros versos, y finalizando éste en suspense, los tres versos siguientes tienen como función aclarar la incógnita del verso diez: “yo sería aquel que imaginaba”. Se trata de la conclusión del deseo, del propósito, pero al no definir con claridad su mensaje, requiere una explicación posterior. b) Del verso 14 al 22. Más adelante, el poeta expresa cómo logra evadirse de la repulsiva realidad mediante el amor hacia alguien, y revela su deseo de conseguir la eternidad en ese mismo amor. Además, mediante una hábil paradoja, indica que la única libertad que le exalta y le motiva es la libertad del amor (que en realidad no es tal, sino todo lo contrario), la única razón para seguir adelante con su vida. c) Del verso 23 al 25. Finaliza el poema con una bella declaración de amor, expresada mediante un juego conceptista –paradoja- al más puro estilo de Shakespeare en sus sonetos: la amada es idealizada hasta el punto de convertirse en el único sentido de la existencia, la única necesidad vital. **4- Análisis de la forma (caracterísiticas del lenguaje literario)** Vamos a analizar las características del lenguaje literario que aparecen en este texto teniendo en cuenta los distintos niveles o planos de la lengua: nivel fónico, morfosintáctico y léxico–semántico. 4.1. Nivel fónico a) Del nivel fónico destacamos los siguientes aspectos: El poema se encuentra compuesto por una estructura de versículos, es decir, sin rima, sin acento en lugares fijos y mezclando versos de las medidas más variadas. Este tipo de composición provoca que el ritmo venga marcado por la propia estructura de los versículos del poema, al producirse una repetición de palabras y de esquemas gramaticales: V(1-2) “Si el hombre pudiera” V(3-4) “Como - como” V(5-7) “Verdad – verdad - verdad” V(10-11) “Aquel - aquel” V(12-13) “Verdad - verdad” V(14) “Libertad – libertad” V(14,16) “Alguien – alguien” V(18) “Mi cuerpo y espíritu” V(20-22) “Libertad – la única libertad” V(24-25) “No he vivido – no he vivido” De esta forma se consigue un ritmo ágil y dinámico al evitarse las pausas prolongadas de los puntos, sustituidos aquí por puntos-y-comas. También influye el hecho de que muchos de los versos aparecen agrupados como si se tratase de largas oraciones en un texto en prosa (versos 4-9 ó 16-22) al estar únicamente definidos mediante comas: de esta manera se acelera el proceso de lectura, lo que conlleva un incremento sustancial del ritmo. En el verso 23, aparece una bella declaración de amor: “Tú justificas mi existencia” seguida de dos puntos. Estos dos puntos figuran para introducir una explicación que en realidad se trata de un juego conceptual, como se verá más adelante. La función del lenguaje del texto es en su mayor parte expresiva, pues puede percibirse con total claridad el estado emocional del autor durante el transcurso del poema. Comienza con gran melancolía al expresar un deseo que sabe que es difícil que alguna vez llegue a cumplirse. En la segunda estrofa, explica con pasión lo que para él significa el amor verdadero. Pero en la última estrofa la función pasa a ser conativa, ya que adquiere una mayor relevancia el receptor del mensaje (la amada) a la que dirige una bella declaración de amor eterno en la que demuestra su total fidelidad y sinceridad. b) Las figuras estilísticas de este nivel que aparecen en el texto son: - Las repeticiones de palabras y de estructuras sintácticas ya mencionadas que dan ritmo al poema. **4.2. Nivel morfosintáctico** a) Las características lingüísticas y literarias más relevantes de este nivel son: - La gran mayoría de **verbos** existentes en el texto se encuentran en un tiempo presente (ama, derrumban, olvido, flotan, muero), destacando la abundancia de perífrasis verbales de varios tipos como aspectuales resultativas (estar preso, verso 14), o modales de probabilidad (pudiera decir, pudiera levantar, versos 1-2). - Los **sustantivos** utilizados son de carácter común, sin el empleo de tecnicismos ni cultismos, aunque varios destacan por la fuerte carga semántica que conllevan, como muros, verdad, amor, deseo, hombre, libertad, existencia, muerte. Dos de ellos aparecen en el poema como sinónimos (amor y deseo, verso 9), exaltando el autor la gran importancia de ambos a la hora de descubrir la única verdad del hombre, la verdad del amor verdadero. Otro término muy importante es libertad, que aparece en varios versos de la segunda estrofa. Era sabido que Cernuda comulgaba y apoyaba los ideales republicanos –un hecho que acabaría llevándole al exilio tras la guerra–, unos ideales cuyo principal argumento era la libertad del pueblo. Pues bien, en los versos 21-22 Cernuda deja bien claro que la única libertad que le exalta y por la cual moriría no es la libertad física y política, sino la del amor (extraña libertad, como se verá más adelante). Para el autor, al amor va más allá de las barreras físicas y políticas que el ser humano fija en su vida: es una manera de evadirse de la realidad, de inventar un mundo en el que la pureza y la verdad son las únicas leyes, una utopía que ansía y persigue, pero que no llegó a conseguir dado su carácter solitario y su “especial” situación. También en la segunda estrofa, aparecen múltiples elementos con una connotación mística, como en el verso 14 “*la libertad de estar preso en alguien*”, “*existencia mezquina*” en el verso 15, y “*mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta*”. En ellos se observa la similitud con diversos aspectos místicos como la comunión del alma con Dios en la vía unitiva, y el intento de imitar la vida de Cristo al desechar la vida propia por su mezquindad y miseria. En este aspecto puede apreciarse una cierta influencia de Santa Teresa de Jesús a la hora de intentar expresar este tipo de sensaciones inefables. - Cabe destacar la **ausencia de adjetivación** ornamental en la totalidad del texto, si bien no es en absoluto necesaria para la compresión del mismo ni para su embellecimiento, ya que Cernuda tiene ese don: sin abusar de la adjetivación, es capaz de elaborar un bellísimo texto partiendo únicamente de verbos y sustantivos con una fuerte carga semántica. - Por último, en cuanto a los **tipos de oraciones** presentes en el texto, lo único reseñable son las estructuras condicionales que inician y finalizan el poema. En el primer caso se trata de un deseo o anhelo de poder expresar un amor puro e inconfesable, expresando con patetismo sus sentimientos de dolor, angustia y miedo. Y al final, es utilizada una estructura similar para elaborar una bella declaración de amor en la que condiciona su existencia y felicidad al idealizar a la persona amada. **Sintácticamente** cabe destacar el uso de largos periodos oracionales. b) Las figuras estilísticas de este nivel que aparecen en el texto son: - Un **paralelismo** y a su vez una **anáfora** en los versos 1 y 2: “Si el hombre pudiera...”. También aparecen en los versos 21 y 22 para reforzar la idea central del poema, la libertad del amor. - **Estructuras bimembres**: ”*fortuna o ambición*” (v.8); ”*amor o deseo*” (v.9). Aparece otra estructura bimembre con una simetría casi perfecta en donde el verbo divide las dos estructuras: “*Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu*”. Además, apreciamos también la repetición de dos palabras cuerpo y espíritu. - **Anadiplosis** en los versos 12-13: “la verdad ignorada / la verdad de su amor...” **4.3. Nivel léxico-semántico** El poema se encuentra redactado en un lenguaje popular y accesible, reflejando la gran habilidad de Luis Cernuda a la hora de expresar sentimientos tan complicados como el amor con un estilo tan sencillo y simple que resulta entendible a cualquier nivel. También ayuda el hecho de que no se haya abusado de la adjetivación ornamental que muchas veces en lugar de facilitar la lectura y comprensión las dificulta al tratarse de un texto demasiado denso. En el poema no figuran excesivas figuras literarias, siendo las más importantes las siguientes: en el verso 14 se encuentra una extraña **paradoja**, “*Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien*”. Resulta extraño que la libertad consista en limitar las posibilidades de elección ajustándolas únicamente dentro de un límite que es la amada. Claro que, para determinada gente, el hecho de no poder elegir entre más opciones de las que se les presentan –especialmente en el amor– les proporciona una curiosa libertad de movimientos que les produce gran satisfacción, y Luis Cernuda podría ser englobado en dicho grupo. También aparecen **dos claras metáforas**, ya que el término imaginario ya se había especificado anteriormente: en el verso 4, “*muros que se derrumban*”, representan los cuerpos y todo lo que simbolizan, es decir, todo lo que oculta el amor puro y verdadero y lo envuelve con elementos que no dejan percibirlo en su totalidad. Y en el verso 19, “*leños perdidos que el mar anega o levanta*”, simbolizan el cuerpo y espíritu del poeta que vagan a la deriva a la plena disposición de la amada. Además existen varias **anáforas** (como ya se analizó en el plano fónico), y un interesante juego conceptual en la última estrofa. Resulta interesante porque se trata de un vivo reflejo del arte de Shakespeare, y recuerda a los diálogos que Hamlet mantenía con sus criados y amada cuando comenzaba a sospecharse su locura, en los que jugaba con sus palabras y las de los demás hasta invertirlas el significado, una afición que le llevó a ser considerado persona “non grata” en el reino danés. El intercambio de palabras y frases entre dos estructuras cambiando por completo el significado de las mismas fue una técnica muy usada durante el Barroco, en especial por el ya nombrado escritor inglés William Shakespeare y por el español Francisco De Quevedo que elevó dicha técnica hasta convertirla en obra de arte. Al comienzo de la obra se percibe una ligera connotación romántica con la utilización de la fusión del “yo” lírico y el “yo” biográfico. Tras un inicio con el “yo” lírico formulando un deseo abierto a todo hombre, en el verso 10 se produce la fusión definitiva al personalizar la situación y hacerla suya: “*yo sería aquel que imaginaba*”.